

Trabajar las Vanguardias en Secundaria Obligatoria

Título: Trabajar las Vanguardias en Secundaria Obligatoria. **Target:** 4º de ESO. **Asignatura:** Historia. **Autor:** María Begoña Muro Cornago, Licenciada en Historia, Profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria.

En ocasiones, resulta muy complicado en el aula transmitir la belleza, importancia y significación de las Vanguardias artísticas del siglo XX. Con ellas se precipitaron una serie de cambios artísticos decisivos, cambios que supusieron la ruptura con los movimientos artísticos anteriores que, a menudo, escapan a la comprensión de nuestros alumnos.

Su enorme originalidad junto al complejo y turbulento contexto histórico en el que se desarrollaron ayudan a explicar las dificultades que frecuentemente encontramos en el aula a la hora de transmitir los elementos, características, significados, técnicas y medios de expresión entre los alumnos de secundaria. Por ello, se propone al docente una sencilla pero clarificadora unidad didáctica cuyo soporte bien podría ser una presentación de power point en la que tuviesen cabida los aspectos que se detallan a continuación:

Una breve introducción en la que se mencionen, al menos: el contexto histórico de las Vanguardias artísticas; el papel decisivo en relación a los valores en los que se apoyaron; las ideas y mentalidad de la época; la importancia que tuvo la Gran Guerra en su nacimiento y posterior desarrollo; así como una sucinta definición del concepto. A modo de ejemplo, podría servir la siguiente introducción a la unidad didáctica que aquí nos ocupa:

El siglo XX viene condicionado por las dos Guerras Mundiales y las consecuencias que se derivan de ellas. La Gran Guerra supuso un frenazo al optimismo del hombre. A partir de este momento, la razón fue cuestionada desde diferentes y amplios ámbitos.

No sería distinto desde el mundo del arte puesto que el optimismo generalizado del ser humano desarrollado desde el Renacimiento tocaba a su fin con las Vanguardias artísticas. Además, desembocaron en toda una serie de cambios decisivos en el mundo del arte, transformaciones que significaron una ruptura sin retorno con los movimientos anteriores.

El concepto de Vanguardias históricas procede del lenguaje militar (soldados de primera línea). Este término se aplicó para señalar la combatividad de algunos movimientos para con las normas artísticas tradicionales establecidas.

Una sencilla descripción general de las Vanguardias. Las características a señalar son amplias y diversas, sin embargo, resultaría aconsejable que no fueran muy numerosas, puesto que esta unidad se trata de una mera y sencilla aproximación al arte de las Vanguardias del siglo XX. Teniendo en

cuenta que pueden añadirse o suprimirse otras características se indican algunas de ellas a modo de ejemplo:

- *Novedad.*
- *Duración breve.*
- *Solapamiento de unas con otras.*
- *Capacidad de innovación, se convierte en el máximo valor del arte.*
- *Rechazo del gran público por la falta de comprensión.*

Una breve presentación de cada una de ellas. En este punto sería recomendable que los alumnos, a golpe de vista vislumbraran en una misma diapositiva el recorrido que van a realizar a lo largo de la unidad, es decir, que tomaran conciencia del camino por recorrer a propósito de los diferentes movimientos a estudiar. A modo de ejemplo añado una clasificación a partir de una fundamentación cronológica, es decir, esta clasificación tiene como razón de ser la división hecha por la Gran Guerra.

Antes de la Gran Guerra:

- *Fauvismo.*
- *Expresionismo.*
- *Cubismo.*
- *Futurismo.*

Después de la Gran Guerra:

- *Dadaísmo.*
- *Surrealismo.*
- *Abstracción.*

Una vez presentadas las Vanguardias en general y analizado el contexto histórico en el que se van a desenvolver comenzaríamos, ahora sí, con el recorrido artístico. Sería recomendable que los diferentes movimientos analizados recibiesen una atención similar. Por tanto, recomendaríamos que cada uno de ellos tuviera un espacio para su definición, características generales y obras a analizar.

Se recomienda al docente el uso de al menos tres diapositivas por cada una de las Vanguardias. En la primera resultaría oportuna una sencilla definición en la que se destaque el periodo cronológico en el que se desarrolló. A ésta habría que añadirle las características artísticas más destacables del movimiento así como sus principales representantes y obras. En una segunda y tercera diapositivas sería oportuno analizar las obras más relevantes.

Para clarificar este punto, adjunto un ejemplo del Fauvismo :

FAUVISMO 1904-1907. Esta denominación hace referencia al término fieras (fauves) con el que se aludió a un grupo de artistas que expusieron sus obras en el Salón de Otoño de París de 1905.

CARACTERÍSTICAS

- *Violento cromatismo.*
- *Empleo arbitrario del color y del dibujo.*
- *Color plano y en grandes masas.*
- *No existe el claroscuro.*
- *Desaparece el volumen.*
- *Expresa el interior del artista.*
- *Desaparece la perspectiva y la profundidad.*
- *La figura más representativa es Matisse.*

En la segunda diapositiva se recomienda el uso de *La Danza* porque en ella Matisse nos muestra una enorme sencillez en su estructura, un movimiento que sobrepasa el marco, un contraste brutal de colores sin matices y un movimiento circular continuo. El artista trata por separado dibujo, color, forma, movimiento y composición. En definitiva, esta obra nos permite transmitir a nuestros alumnos las características básicas del movimiento anteriormente citadas.

También se recomienda al docente el uso de *La raya verde* en la que Matisse retrata a su esposa de modo serio y ofreciendo un aspecto de tranquilidad y, al mismo tiempo, de tensión. Pero lo más importante de la composición, que así debemos transmitir a nuestros alumnos, es el juego de líneas y colores que definen bruscamente el límite de las formas.

Para finalizar la exposición de la unidad didáctica podría recurrirse a la realización de un test general de las Vanguardias artísticas para que alumnos y profesor tomaran conciencia de los conocimientos adquiridos por parte de los primeros. El test debería comprender tanto cuestiones teóricas (relacionadas con el autor, contexto, características del movimiento...) como prácticas en las que se pongan en práctica los contenidos trabajados durante la unidad.

A modo de conclusión, tan solo resta señalar que esta exposición ha tenido como meta ayudar al docente a la hora de abordar en la Educación Secundaria Obligatoria la explicación, nada sencilla, de las Vanguardias artísticas del siglo XX. En última instancia, se considera que nuestros alumnos deberían entender que desde la aparición de las Vanguardias, el arte se entendió como una investigación continua que llevó al uso de nuevas técnicas, materiales y medios de expresión. En suma, *“Desde la aparición de las vanguardias hacen falta 1000 palabras para entender una imagen frente al arte tradicional, heredero del Renacimiento, donde valía más una imagen que 1000 palabras”*. ●

Bibliografía

De Micheli, Mario ; Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2002.